

Cartografía didáctica para el estudio de textos narrativos

Lauro Zavala

UAM - Xochimilco Profesor Investigador Titular

El objetivo de este mapa analítico consiste en ofrecer a los estudiantes un conjunto de herramientas de carácter conceptual que pueda ser utilizado para apoyar la exploración individual de los textos literarios de manera organizada y sistemática.

Como todo mapa conceptual, se trata de una propuesta conjetural con fines pedagógicos. En otras palabras, se trata de un modelo para armar que permite a cada lector reconocer sus propias estrategias de lectura al seleccionar una o varias categorías de análisis. En ese sentido, este mapa puede ser utilizado como una mancha de Rorschach de carácter analítico acerca de las estrategias de interpretación puestas en práctica en cada lectura.

El mapa permite hacer diversos recorridos analíticos, de acuerdo con las necesidades de cada lectura. Los elementos que aquí se proponen para el análisis de los textos literarios están organizados en dos planos: un sistema de preguntas y un sistema de categorías de análisis.

Estas preguntas didácticas y estas categorías de análisis están organizadas alrededor de diez elementos narrativos: Título, Inicio, Narrador, Personajes, Lenguaje, Espacio, Tiempo, Género, Intertextualidad y Final. Los ejes respectivos son Inicio / Final (Eje Sintagmático) y Lector / Texto (Eje Paradigmático).

Esta propuesta es una de las muchas posibles estrategias pedagógicas que pueden ser útiles para el estudio del cuento contemporáneo en el salón de clases. A continuación señalo otras estrategias posibles.

APROXIMACIONES DIDÁCTICAS AL ESTUDIO DEL CUENTO

En lo que sigue utilizaré la palabra cuento para hacer referencia básicamente al cuento clásico y a algunas formas del cuento moderno, pues el análisis del cuento posmoderno requiere categorías propias.

Existen muy diversas estrategias de análisis del cuento, y cada una de ellas puede dar como resultado diversos análisis personales, según la experiencia del lector, su horizonte de expectativas y las condiciones contingentes de cada lectura.

Éstas son algunas de las estrategias para el análisis de cuentos: Respuesta Personal; Análisis Comparativo; Confrontación Genérica, y Lectura Simultánea. A continuación comento cada una de ellas de manera breve.

- a) **Respuesta Personal.** Aunque este terreno es el objeto de análisis desde diversas perspectivas (como parte de la teoría de la recepción efectiva), la escritura de materiales informales realizada inmediatamente después de haber leído un texto ofrece una gran riqueza, pues de ahí pueden surgir los elementos para el análisis más sistemático del cuento. De hecho, ésta es una de las aproximaciones más próximas al proceso de creación narrativa.
 - La respuesta personal a un cuento puede apoyarse en cualquiera de las siguientes estrategias de escritura:
 - Continuar el texto a partir de algún punto determinado, utilizando el estilo del autor pero alterando la secuencia o extendiendo su sentido, como un ejercicio de estilo
 - Identificarse con un personaje del cuento, y a partir de esa identificación escribir acerca de la situación de este personaje, sus motivaciones, decisiones, actitudes
 - Subrayar la palabra o pasaje más importante, y comentar brevemente su significado
 - Buscar en la memoria propia una experiencia similar, y escribir acerca de ella, y acerca de sus similitudes y diferencias con lo narrado en el cuento
 - Escribir un texto subjetivo, basado en la experiencia de haber leído el cuento en esta ocasión
- b) **Análisis Comparativo.** Consiste en la confrontación de los resultados de cualquiera de los análisis previos con los principios estéticos declarados por el autor mismo sobre sus textos o sobre la literatura en general. O bien, la aplicación de dos métodos de análisis a un mismo texto, o la comparación de los textos (escritos en la misma o en diferentes lenguas) desde una misma perspectiva de análisis.

Todas estas comparaciones llevan a un mayor o menor grado de abstracción, por lo que están muy próximos a la formulación de modelos narrativos, y siguen la lógica de la literatura comparada. Algunos autores han propuesto la utilización de diversos métodos sucesivamente para el análisis de un mismo texto.

- c) **Confrontación Genérica.** Consiste en la confrontación de los resultados del análisis de un cuento con el resultado de su adaptación al lenguaje audiovisual, en caso de existir esta última. Este análisis parte del principio de que un guión es sólo un instrumento para apoyar el paso de un lenguaje a otro, y por ello sólo es posible comparar el resultado del análisis literario de un cuento con el resultado del análisis de una película adaptada a partir de aquél al lenguaje audiovisual.

En otras palabras, el estudio de una adaptación de la literatura al cine puede resultar más útil si se realiza un análisis literario del cuento, por una parte, y un análisis cinematográfico de la película, por otro, y a partir de ambos análisis se establecen similitudes y diferencias entre ambos resultados. Para el análisis cinematográfico, y especialmente para la reconstrucción narrativa de la experiencia estética de ver una película, véase *Permanencia voluntaria*. El cine y su espectador (Universidad Veracruzana, 2a edición corregida y actualizada, 2000).

- d) **Lectura Simultánea.** Consiste en la lectura de un cuento individual, generalmente en términos intertextuales, siguiendo el orden de la escritura, es decir, línea a línea, párrafo a párrafo y lexia a lexia (según las unidades de significación narrativa, cf. R.Barthes en *S/Z*). Esta lectura puede partir de una teoría específica acerca del cuento (o la narrativa) en general o de una teoría acerca del subgénero del cuento al que pertenece determinado cuento, o bien puede partir de un estudio sobre otros textos del mismo autor y las características de su escritura. Esta aproximación también es llamada explicación de texto, y es el comentario analítico más didáctico en el estudio formal de la literatura.

Este tipo de análisis también puede consistir en concentrarse en algún aspecto específico del cuento a lo largo de la lectura (a lo cual se llama lectura dirigida), o bien en la utilización de un modelo específico de interpretación.

La lectura simultánea exige poner atención a los detalles y a fragmentos mayores, y permite señalar lo que no es evidente en una primera lectura: un tema colosal sugerido por un detalle o una importante clave sugerida por una palabra.

Otra variante de la lectura simultánea es la lectura dirigida, en la cual el lector se concentra en un fragmento del cuento, es decir, en una escena clave, en una conversación crucial, en el establecimiento de un tema, en el párrafo inicial o en la frase final del cuento.

UNA CARTOGRAFÍA DIDÁCTICA COMO MODELO PARA ARMAR

A continuación presento un mapa para el estudio de la narrativa, diseñado para el estudio del cuento clásico y moderno, y que puede ser utilizado como referencia en cualquiera de las estrategias señaladas anteriormente.

La primera parte, estructurada a partir de una serie de preguntas, tiene como finalidad realizar una primera aproximación sistemática a los elementos específicamente narrativos del texto literario, y la respuesta a todas estas preguntas puede facilitar el reconocimiento de la especificidad narrativa del texto.

La segunda parte, en cambio, constituye sólo un catálogo de elementos que podrían ser reconocidos de manera aleatoria en cada lectura. Es decir, se trata de un mapa, y como tal, cada lector puede explorar diversos elementos en cada lectura.

El primer modelo permite tener una visión global, lo más amplia y general posible. El segundo modelo permite reconocer elementos estratégicos para profundizar en algún aspecto específico de cada uno de los diez elementos señalados en el primer mapa.

En otras palabras, un mapa no está diseñado para hacer un recorrido exhaustivo por todo lo que en él está señalado (con el riesgo de no llegar a ningún lugar). En cambio, el lector debe situar su ubicación a partir de un interés particular de lectura (con apoyo del primer mapa), y decidir en cuál de los elementos señalados tiene interés por profundizar (con apoyo en el segundo de estos mapas).

Esta guía de análisis está apoyada en gran medida en la narratología contemporánea, y también se han incorporado elementos provenientes del formalismo ruso, la semiología contemporánea y la lingüística del texto, y se han puesto a prueba numerosas veces en el salón de clases. Muchos de estos elementos, por la naturaleza de la narrativa en general, también pueden ser utilizados para el análisis de la novela, el cine, la minificción y el cortometraje.

Las secciones inicial y final de este mapa (Inicio y Final) están directamente relacionadas con los procesos de recepción literaria. Las secciones dedicadas a Género e Intertextualidad pueden ser estudiadas en cualquier tipo de cuento, y no sólo en el cuento posmoderno, precisamente porque en este último se establece un diálogo intertextual y genérico con los elementos narrativos del cuento clásico y moderno.

ELEMENTOS DE ANÁLISIS DEL CUENTO APROXIMACIÓN GENERAL

1. Título

¿Qué sugiere el título?

¿Cómo se relaciona con el resto del cuento?

2. Inicio

¿Cuál es la función del inicio?

¿Existe alguna relación entre el inicio y el final?

3. Narrador

¿Desde qué perspectiva (temporal, espacial, ideológica) se narra?

4. Personajes

¿Quiénes son los personajes?

5. Lenguaje

¿Cómo es el lenguaje del cuento?

6. Espacio

¿Dónde transcurre el cuento y qué importancia tiene el espacio?

7. Tiempo

¿Cuándo se narra el cuento?

¿Cuándo ocurre lo narrado?

8. Género

¿Cuál es el género al que pertenece el texto?

9. Intertextualidad

¿Qué relaciones intertextuales existen en el texto?

¿Hay subtextos?

10. Final

¿El final es epifánico?

¿Qué importancia tiene el final en este cuento?

Este mapa de reconocimiento permite reconocer la existencia virtual de múltiples itinerarios de lectura, cada uno como una respuesta posible a la pregunta «¿Qué te pareció el texto?» La naturaleza cartográfica de esta guía significa que es un anti-modelo o, mejor, un meta-modelo de análisis que engloba al texto y al lector en cada itinerario de lectura particular (como proceso).

A partir del reconocimiento del itinerario de lectura, se puede iniciar la exploración de algún elemento particular, apoyándose en el segundo mapa, que se ofrece a continuación:

ELEMENTOS DE ANÁLISIS DEL CUENTO CARTOGRAFÍA DIDÁCTICA

1. TÍTULO

Sintaxis: Organización gramatical
Polisemia: Diversas interpretaciones posibles del título
Anclajes: Alusión a elementos del relato

2. INICIO

Función estructural: Relación con el final
Primera frase: Extensión y funciones narrativas
Intriga de predestinación: Anuncio del final

3. NARRADOR

Sintaxis: Persona y tiempo gramatical
Distancia: Grado de omnisciencia y participación
Perspectiva: Interna o externa a la acción
Focalización: Qué se describe, qué queda fuera
Tono: Intimista, irónico, épico, nostálgico, etc.

4. PERSONAJES

Protagonista: Personaje focalizador de la atención
Conflicto interior: Contradicción entre pensamientos y acciones
Conflicto exterior: Oposición entre personajes
Evolución psicológica: Evolución moral del protagonista
Personajes planos: Arquetipos y estereotipos
Doppelgänger: Doble del protagonista

5. LENGUAJE

Convencionalidad: Lenguaje tradicional o experimental
Figuras: Ironía, metáfora, metonimia
Relaciones: Repeticiones, contradicciones, tensiones
Juegos: Similitudes, polisemia, paradojas

6. ESPACIO

Determinación: Grado de precisión del espacio físico
Cronotopo: Simbolismo del espacio geográfico
Desplazamientos: Significación en el desarrollo narrativo
Objetos: Descripción y efecto de realidad

7. TIEMPO

Tiempo gramatical: Voz narrativa
Tiempo referencial: Contexto de lo narrado (verosimilitud)
Tiempo diegético: Duración, Frecuencia, Orden (prolepsis, analepsis, elipsis, anáfora, catáfora)
Tiempo psicológico: Interno de los personajes (en el cuento moderno hay espacialización del tiempo)
Tiempo de la escritura: Cuentos sobre el cuento
Tiempo de la lectura: Ritmo y densidad textual

8. GÉNERO

Temas: Sentido simbólico
Estructuras convencionales: Fantástico, policiaco, erótico, etc.
Modalidades: Trágica, Melodramático-Moralizante, Irónica

9. INTERTEXTUALIDAD

Estrategias: Citación, alusión, pastiche, parodia, simulacro
Intercodicidad: Música, pintura, cine, teatro, arquitectura
Subtextos: Alegóricos, metafóricos, míticos, irónicos
Híbridos: Escritura miminal (poema en prosa, ficción ultracorta)

10. FINAL

Cuento Clásico: Final Epifánico
Cuento Moderno: Final Abierto
Cuento Posmoderno: Final Paradójico (A la vez Epifánico y Abierto)

Cada área del análisis puede ser explorada con mayor detenimiento, de acuerdo con los intereses de cada lector. Así, por ejemplo, un estudio de la intertextualidad en el texto puede ser explorado con el modelo «Elementos de análisis intertextual» incluido en La precisión de la incertidumbre (Toluca, UAEM., 2ª ed., 1999).

También a partir de esta lógica es posible realizar un mapa para el reconocimiento de otras narrativas, como la cinematográfica (Permanencia voluntaria. El cine y su espectador, Uy, 2ª ed., 2000), museográfica (Posibilidades y límites de la comunicación museográfica, UNAM, 1993) o las narrativas propias de las ciencias sociales, es decir, la etnográfica, historiográfica, etc. (en prensa).

Cada uno de estos mapas puede estar acompañado de diversas bibliografías anotadas (Bibliografía de Análisis Narrativo / Bibliografía de Teoría del Cuento / Bibliografía de Análisis Cinematográfico / Bibliografía de Teoría del Cine / Bibliografía de Ironía Narrativa) y de un sistema de glosarios (Glosario para el Estudio de Cuento Clásico y Moderno / Glosario para el Estudio del Cuento Posmoderno / Glosario para el Estudio de la Minificción / Glosario para el Estudio de la broma / Glosario para el Estudio de la Meta.ficción / Glosario para el Estudio de la Intertextualidad).

OBSERVACIONES FINALES

En un salón de clases coexisten distintas estrategias de lectura, que son puestas en evidencia al jugar con el mapa durante la sesión de análisis. Las preguntas señaladas aquí (y muchas otras posibles) son

sólo mojones en el itinerario de la lectura, y pueden ser considerados como disparadores de cada interpretación. Estas preguntas son sólo indicadores del iceberg de la lectura que cada lector explora en su propia experiencia estética y cognitiva, guiado tan sólo por el placer del texto.

Este modelo rebasa el contexto de la escritura literaria, y permite entrar y salir de diversas propuestas teóricas (estructuralismo, post-estructuralismo, estética de la recepción, formalismo, neoformalismo, deconstrucción, estudios de género, etc.).

Cada lector es responsable de su lectura en la medida en que cada autor es responsable de su creación, es decir, basta cierto punto. Más allá de esta responsabilidad se entrecruzan las dimensiones ética y estética del acto de leer, lo cual constituye un terreno que todavía no está cartografiado.

Existen muy diversas estrategias de análisis del cuento, y cada una de ellas puede dar como resultado diversos análisis personales, según la experiencia del lector, su horizonte de expectativas y las condiciones contingentes de cada lectura.